

中国艺术教育特长培训

ZHONGGUO YISHU JIAOYU TECHANG PEIXUN

湖南出版集团 湖南电子音像出版社

琴法名师指点

● 湛弟雍 编著

中国艺术教育特长培训

● 湛弟雍 编著

琴法名师指点

QINFAMINGSHI ZHIDIAN

湖南出版集团 湖南电子音像出版社

中国艺术教育特长培训·琴法名师指点

编 著 者： 谌弟雍

责任编辑： 江 晓

责任校对： 李道元

封面设计： 杨柳洋

出 版： 湖南电子音像出版社

社 址： 长沙市展览馆路 66 号新闻出版大厦

邮政编码： 410005

电 话： 0731—2569905 传真： 0731—2569906

选题策划： 金千年音乐工作室

营销策划： 大鹏湘音出版公司

绘谱排版： 金千年音乐数据处理中心 (0731—8906645)

印 刷： 长沙市银都教育印刷厂

导 演： 谢柳青 曾 彪

导 播： 韦晓东 周 浩

场 记： 辜 达

影棚提供： 田汉大剧院

经 销： 全国各地新华书店

总 监 制： 巫皖平

出 品 人： 谢柳青

开 本： 880×1230 1/16

印 张： 11

版 次： 2002 年 1 月第 1 版

印 次： 2002 年 1 月第 1 次印刷

印 数： 1——3000 册 (盘)

ISBN 7—88479—220—6

ISRC CN—F10—01—0190—0/V·J6

定 价： 32.00 元 (光盘配书)

若有质量问题，请直接
与本社出版科联系调换
电话：0731—2221146

序

创新教育,是时代向我们提出的命题。

科学技术的飞速发展,使日益激烈的国力竞争的焦点,集中表现在人才的培养上;培养具有创新意识的高素质人才就成为我们教育所奋斗的目标。

创新教育,又是素质教育的核心内容,一个人的创新意识、创新精神和创新能力的培养和获得,必须通过有效的教育手段来实现。

“艺术”可以净化人的心灵,陶冶人的情操。更重要的是:它还能启迪人丰富的想象力和创造力,音乐艺术在这方面更具有其独特的功能。爱因斯坦正是在自己演奏小提琴的过程中构思着《相对论》,最终成为举世瞩目的科学家;我国地质学家李四光,也是在自己演奏小提琴美妙音乐的遐想中,思考了“大陆板块学说”,从而创立了新的地质学派,找到了“陆相地质贫油说”的片面性……无数事实都证明,艺术教育可以促进创造型的高素质人才的培养。党和国家领导人江泽民、李岚清等多次讲话都提到要加强艺术教育,要为国家培养高素质的创新人才。

越来越多的人认识到了艺术教育的重要性,看到了艺术教育对于人的创新意识培养的不可或缺性。于是就有了各种类型的培训学校的产生,也就有了各种不同的与“考”有关的教材的问世。在当前不断升温的各种名目繁多的“考级”热潮的裹挟下,更多的希望获得一门技艺的学子和家长,在名目众多的“教材”中,不知所措,不知何为。

我们知道,艺术教育虽然也是学校教育的一部分,但素质教育是与应试教育相对而提出来的。如果热衷于整体素质全面提高和创新意识的培养的学子们在获得艺术素养时,还是围绕着各种各样的“考”来寻找坐标的话,显然与大教育思想的培养初衷相违。这样,也就同时向我们提出了一个命题,即怎么样

让学子们获得一门特长而不为“考”所烦,不为“考”所累。有没有一种教材,是专门为艺术教育服务,以提高素质为前提和目标的?这就正是我们要做的事了。为了满足社会对艺术教育日益增长的需求,金千年音乐工作室约请了从事艺术教育的专家编写了这套《中国艺术教育特长培训·名师指点》丛书,目的是想让希望得到特长培训的学子们在花钱少的情况下能够有专业的指导。经过将近三年的努力,这里推出的是第一批次,有40个品种。全套教材出齐估计有80个品种,包括了声乐、器乐的各个门类。这套教材是为艺术教育特长培训而专门编写的,既考虑专业的系统性,也照顾到了青、少年的可接受性、趣味性和实用性;教材立足于一切从“零”开始,每个步骤、每个环节、每首曲目,都有详实而精到的提示和指点,同时,配套教材的纸介质出版物,又拍摄了示范演唱版的教学VCD,一并奉献给读者。只要按照教材和VCD教学盘的示范要求去做,相信会取得不同程度的进步。

《中国艺术教育特长培训教材·名师指点》丛书,是一套经过严格招标确定作者队伍的大丛书(今后还将陆续推出其他品种),所有担任这套丛书单本教材撰写的作者,都必须是从从事艺术教育第一线工作的资深人士,他们中有的是教授、副教授,有的是国家一级、二级演(唱)奏员等,应该说都是具有丰富的教学和演出经验的专家。我们认为,只有保证了作者队伍的基本素质,才可能让希望得到特长培训的学子们得到专业的内行的指点。

说了这么多,其实应该将选择权交给我们的读者朋友了。有了自己正确的选择,也就等于找好了学校,请好了老师。认真地、刻苦地从头学习,经过一段时间的训练,相信一定会有成效的。

由于丛书作者不在同一地方,对于丛书的体例在认识和理解上存在着一些差异,因而丛书内在风格(表述)上有一些不同或不一致,这是很难免的,好在丛书的立意就是“特”,因而也不必太在乎行文的一致性。总体而言,我赞成金千年工作室和出版社这方面的努力,相信这套书的出版于我们中国的艺术教育事业会有所推动,我期盼着这种努力会有好的回报。

2001年6月18日

序言作者为原中央音乐学院院长、
教育部全国艺术教育委员会主任

使用说明

本书内容共两个部分,即钢(风)琴弹奏与伴奏。通过对本书的学习能使学者获得简易伴奏的能力。所以,本书的重点在伴奏部分,但弹奏的有关技法是基础,也不能忽视。

本书的结构是按课编写的,每课均有知识部分和曲谱练习部分。曲谱练习其中包括各调音阶、琶音和基本练习曲及伴奏练习曲。知识为曲谱的弹奏服务。有的是讲完了弹,有的则是弹完了再讲。有些知识在“提示”中作以讲述。

现对本书有关问题作如下说明:

1.钢琴弹奏的基础部分,如弹奏姿势、手型、指法、奏法等要严格训练,其要求要贯彻始终,养成良好的弹奏习惯。

2.每课的基本练习如音阶、琶音练习和练习曲是提高弹奏技巧、熟悉键盘音位的重要内容,要认真练。如果已经学过《车尔尼599》的人,练习曲可不练,但音阶、琶音必弹。如从零开始的,要逐课练习,并根据个人练习时间的多少,可适当地增、减。

3.伴奏的前提和关键是熟练首调各调键盘音位(包括旋律和伴奏音型),一曲多调的练习正是为了达到这个目的。使用本书要把熟练各调键盘音位当作重点来对待,否则是难以形成伴奏能力。

4.本书的曲谱既有五线谱也有简谱。用固定唱名法识谱弹琴非常方便,但在听觉及手的感觉上要逐渐过渡到首调观念,这对形成简易伴奏能力是非常重要的。

5.本书的伴奏部分主要是以有旋律伴奏为主,对无旋律伴奏也稍加介绍,供学习者参考使用。

6.为了简单易学又适用,并能形成规律,伴奏和弦主要使用三种正三和弦(I、IV、V),伴奏音型也主要使用三种最基本的伴奏音型:柱式和弦、半分解和弦和分解和弦。练习曲、伴奏曲基本上按这个规律编写的。在小学及幼稚园的课堂教学中使用这两个“三种”进行伴奏,是完全够用和适用的。副三和弦及 V_7 、 K_4^6 等和弦也作以介绍,供学习者根据个人情况参考使用。

7.民族调式的伴奏,本书根据需要仅提供了最简单,多少有一定规律的供学习者使用。

8.本书全部内容均属于简易的、初级的、适用的、普及的,是钢(风)琴弹奏与伴奏入门的初级层次,但对大多数人是适用的,所以说是普及型的内容。有了这个基础,有时间再学习高层次的内容就不难了。

9.风琴与钢琴在键盘上完全一致,只是在弹奏的力度及踏板的使用上略有不同,只要注意风琴风源踏板的节奏不要和手弹曲谱的节奏一致(即手脚分家)就可以了。

10.本书曲谱中标有电子琴使用的和弦记号,供使用电子琴学习本书的人参考。用电子琴中的钢琴音色学习本书是完全可以的。

11.由于篇幅所限和有关版权的规定,一些优秀歌曲,没有选作本书的伴奏练习曲,请学习者在掌握一定方法之后,自行选用。

12.本人水平有限,书中谬误之处恳请专家及同行们赐教与斧正。

编者

2001年12月1日

目 录

使用说明

第一课 非连音奏法	(1)
第二课 连音奏法	(9)
第三课 非五度音程弹奏指法	(15)
第四课 C 大调曲谱练习	(21)
第五课 a 小调曲谱练习	(41)
第六课 F 大调曲谱练习	(51)
第七课 d 小调曲谱练习	(63)
第八课 $\flat$ B 大调曲谱练习	(72)
第九课 g 小调曲谱练习	(84)
第十课 G 大调曲谱练习	(94)
第十一课 e 小调曲谱练习	(105)
第十二课 D 大调曲谱练习	(115)
第十三课 b 小调曲谱练习	(129)
第十四课 无旋律伴奏	(138)
第十五课 民族调式歌曲伴奏	(156)
第十六课 即兴伴奏	(167)
后记	(170)

第一课 非连音奏法

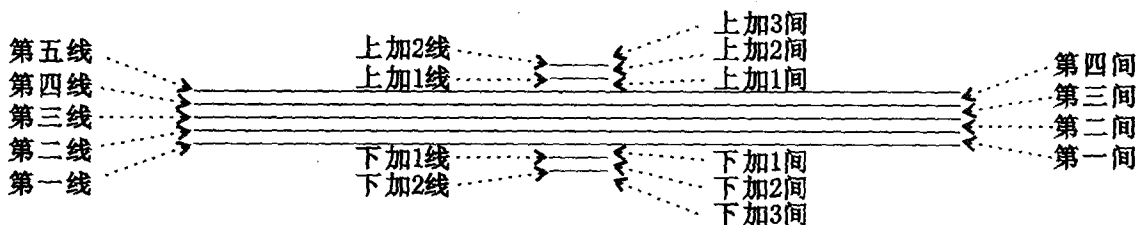
一、知识

(一) 音名及唱名

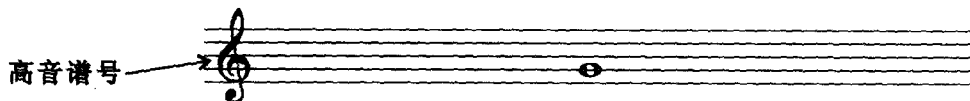
1. 音名	C	D	E	F	G	A	B
2. 唱名	do	re	mi	fa	sol	la	si
3. 简谱	1	2	3	4	5	6	7

(二) 音名在五线谱的位置

1. 五线谱

2. 高音谱表(G谱表)

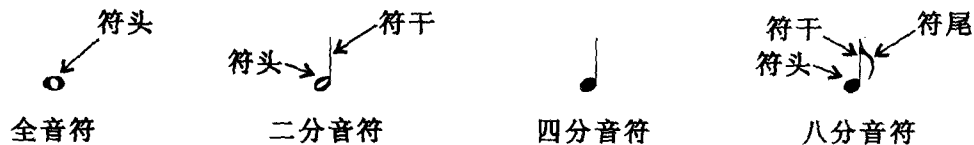
高音谱号(G谱号)确定五线谱的第二线为 g^1 音,其它音名所在位置皆由 g^1 音推算出来,记有高音谱号的谱表为高音谱表。

3. 高音谱表的音位

(三) 音符及拍号

1. 音符 音符的不同形状可表示乐音的长短。

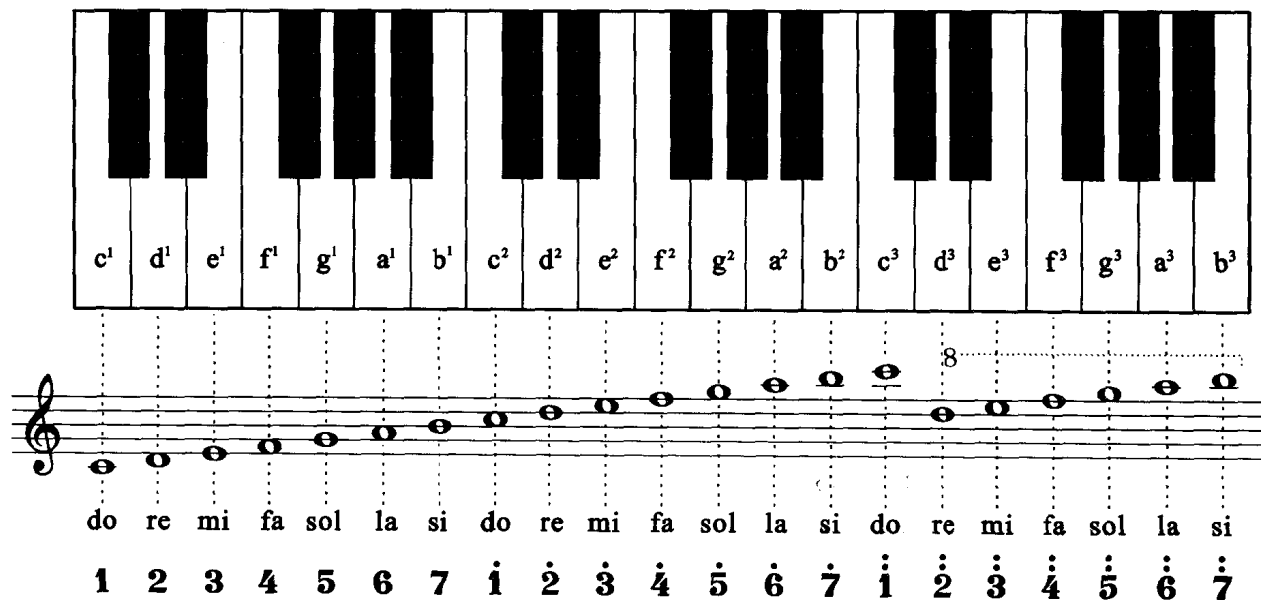
相邻音符的长短时值比为 2:1。

2.拍号 度量乐音的长短时值以“拍”为单位,一下一上↗为一拍。固定每首乐曲音符的长短强弱记号为拍号,用分数 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ (C) $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{6}{8}$ 等来表示,读作四二拍、四四拍、四三拍、八三拍、八六拍。分母表示该曲以什么音符为一拍,分子表示该曲一小节有几个单位拍。如: $\frac{4}{4}$ 拍,即表示该曲以四分音符为一拍,一小节有4拍; $\frac{3}{8}$ 拍即表示该曲以八分音符为一拍,一小节有3拍。

名 称	拍 号	意 义	每小节的长音符	每小节强弱规律
四二拍	$\frac{2}{4}$	一小节2拍 以四分音符为一拍		● ○
四三拍	$\frac{3}{4}$	一小节3拍 以四分音符为一拍		● ○ ○
四四拍	$\frac{4}{4}$ (C)	一小节4拍 以四分音符为一拍		● ○ ● ○
八三拍	$\frac{3}{8}$	一小节3拍 以八分音符为一拍		● ○ ○
八六拍	$\frac{6}{8}$	一小节6拍 以八分音符为一拍		● ○ ○ ● ○ ○

注: ● 为强 ○ 为弱 ● 为次强

(四)音名在五线谱与键盘上的位置对照

do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si

1 2 3 4 5 6 7 1̇ 2̇ 3̇ 4̇ 5̇ 6̇ 7̇ 1̇ 2̇ 3̇ 4̇ 5̇ 6̇ 7̇

(五)弹琴姿势

1.坐姿 ①琴凳放在琴前中央,人坐在凳面的 $\frac{2}{3}$ 处,对准键盘的中央C。正身放松坐直,两腿与肩同宽,两脚平放地面置于踏板之前。身体与琴的距离要适当,以两手在琴上能自然地上下左右活动为宜。

②两手放在琴上,小臂呈水平状或略高一点。

图1 坐姿

2.手型

①手指自然弯曲成半圆形放在白键上,除大拇指外侧触键外,其它四个手指皆指尖触键(剪去多余的指甲)。

②指关节都要自然地鼓起来,不能塌陷(特别是靠近指尖的第一关节)。

③五个手指各自放松在放在白键上,不要翘起来。

④手腕和小臂自然地放平,也不能塌陷或隆起。

图2 正确手型

图3 不正确手型

(六)指法

演奏键盘乐器,实际上就是将乐谱上的每一个音用固定的手指在对应的琴键上弹奏出来。这些手指的运用是有规律的,合乎规律演奏起来就很流畅,就能顺利完整地演奏音乐作品、表达乐思和塑造音乐形象。如果不按手指运行的规律弹奏,不仅手型不好看,演奏也不完整。所以,正确地运用手指的弹奏规律,对于键盘乐的演奏是十分重要和必要的。习惯地称手指运用的规律为“指法”。

本课要学习的指法:

1.确定指号 双手拇指的指号为“1”,其他手指的指号,依次为“2”、“3”、“4”、“5”。

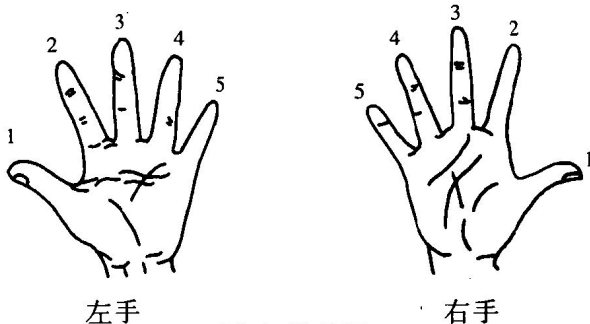
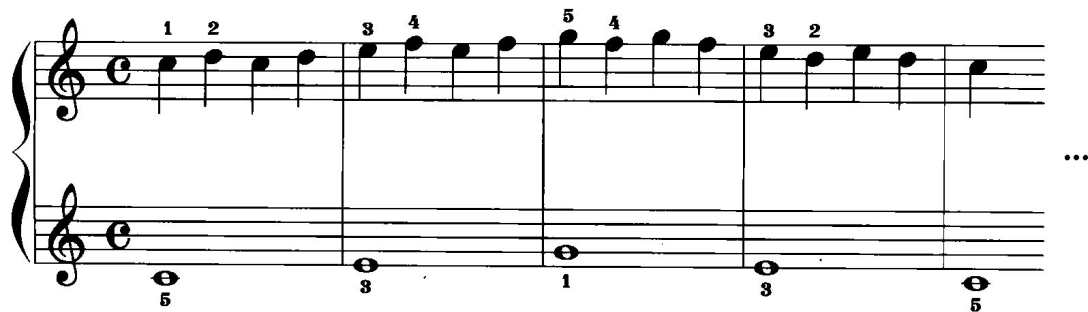

图4 指号图

2.顺指法 演奏时五个手指相对固定在某五个琴键上,保持基本的弹奏手型,按指号进行弹奏,手位不向左右移动。这种指法即为顺指法。顺指法可以弹奏五度以内的各种乐句。顺指法是初学者用得最多的指法。如:

上曲第一行谱右手弹奏,音符上的数字为右手指号。第二行谱左手弹奏,音符下面的数字为左手指法。两手手位固定,不左右移动。

还有穿指法、跨指法、扩指法及缩指法等,将在以后各课中学习到。

(七)非连音奏法

非连音奏法(也有人称作断奏奏法)是钢琴弹奏最基本的方法之一,也是初学者首先要掌握的弹奏方法。

非连音奏法的要领如下:

1.非连音奏法是一个“抬手”“落下”“弹奏”完整的连贯动作,也是一个运用肩、大臂、小臂、腕、指的整体力量的动作。

2.抬手 由肩、大臂带动小臂,将自然放松的手抬起来。此时腕部弓起,手指略弯曲,自然下垂。大臂不要夹紧,肘部自然提起,但不能高于手腕。

3.落下 手落下时,腕部逐渐恢复原状与小臂平行,手指也恢复到弹奏的手型。

4.弹奏 抬手、落下都是弹奏的预备动作。最终是弹奏琴键。当手下落时,整个手臂的重量,通过指尖自然地落在琴键上,弹出一个饱满、明亮、结实和圆润的声音。而不是用力砸下,发出僵硬的声音。

手指弹响琴键的同时,立即恢复正确手型,指尖自然弯曲立在琴键上,三个指关节仍然鼓起来,手背不能塌陷。

5.“抬手”“落下”“弹奏”这三个分解动作,要成为一个完整的动作,反复练习。初练时一定要在慢速中自然放松地练习。这个动作可以在琴上练习,也可以在桌子上、腿上练习。可以单指练习,也可以五指同时弹奏。手指落下弹响后,其它手指迅速归位,恢复基本手型。待基本动作正确、熟练之后再弹奏以下各练习曲。

图5 抬手

二、练习

本课各曲均用非连音奏法弹奏。先唱谱后弹琴,一切均在慢速中进行。

1.

休止 一二三四 一二三四 一二三四 一二三四 一二三四 一二三四 一二三四

提示:

按规定的指号,弹奏该音对应的琴键。1、2小节左手弹,右手休息,3、4小节右手弹左手休息。休息时手放在腿上。手上下琴时,均用抬手的动作。初练时可分手单练,熟练后,双手再连续进行。

2.

一二三四 一二三四 一二三四 一二三四 一二三四 一二三四 一二三四 一二三四

提示:

注意手指弹键后,立即恢复基本手型,不能折指(内陷)。

提示:

两手的第5指(小指)弹奏时用指尖的外侧。关节突起,自然弯曲,立稳。

提示:

按拍号规定的音符拍数进行弹奏,四分音符为一拍,二分音符为两拍。

贝多芬《欢乐颂》节选

提示:

本曲前8小节为双手交替演奏,要衔接好。两手上下琴均用抬手动作,自然放松。

法国民歌《小星星》

6.

Exercise 6 consists of two staves. The top staff has a treble clef and contains the following notes with fingerings: 1 (C4), 5 (G4), 4 (F#4), 3 (E4), 5 (G4), 4 (F#4). The bottom staff has a bass clef and contains the following notes with fingerings: 1 (C3), 2 (D3), 4 (F2), 5 (G2), 3 (E2), 4 (F2).

提示:

两手交替演奏,注意衔接好。

7.

Exercise 7 consists of two staves. The top staff has a treble clef and contains the following notes with fingerings: 5 (G4), 4 (F#4), 3 (E4), 2 (D4), 1 (C4), 1 (C4), 2 (D4), 3 (E4), 4 (F#4), 5 (G4), 1 (C4), 2 (D4), 3 (E4), 4 (F#4). The bottom staff has a bass clef and contains the following notes with fingerings: 5 (G2), 4 (F#2), 3 (E2), 2 (D2), 1 (C2), 1 (C2), 2 (D2), 3 (E2), 4 (F#2), 5 (G2), 1 (C2), 2 (D2), 3 (E2), 4 (F#2).

提示:

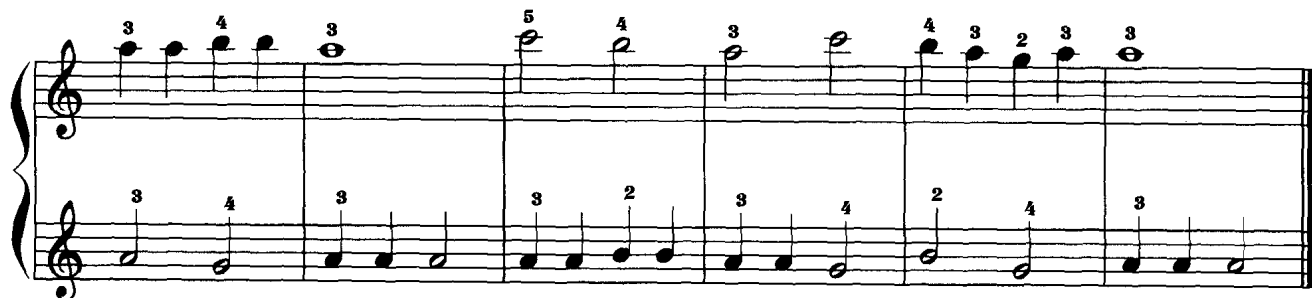
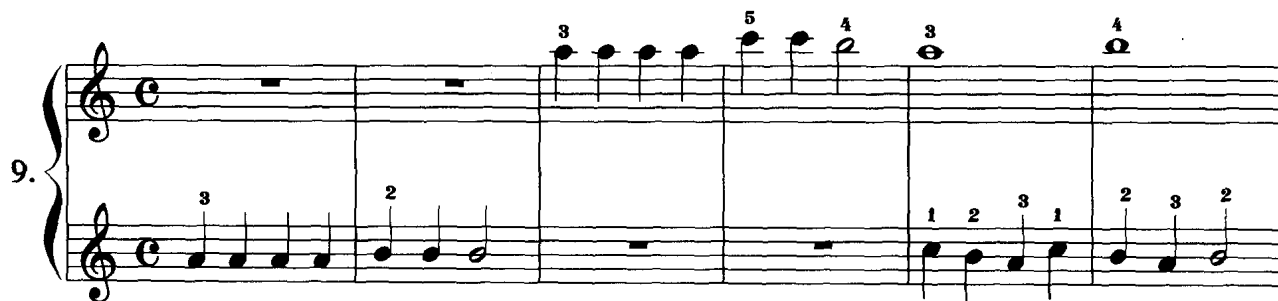
本曲较难,先分手单练,再双手合,要慢速弹奏。注意弹奏动作及手型是否正确,声音是否悦耳。

8.

Exercise 8 consists of two staves. The top staff has a treble clef and contains the following notes with fingerings: 1 (C4), 2 (D4), 2 (D4), 4 (F#4), 3 (E4), 1 (C4), 3 (E4), 2 (D4), 4 (F#4), 3 (E4), 5 (G4), 4 (F#4), 2 (D4), 1 (C4). The bottom staff has a bass clef and contains the following notes with fingerings: 3 (E2), 1 (C2), 4 (F#2), 1 (C2), 2 (D2), 1 (C2), 3 (E2), 1 (C2), 5 (G2), 1 (C2), 2 (D2), 1 (C2), 4 (F#2), 2 (D2), 3 (E2).

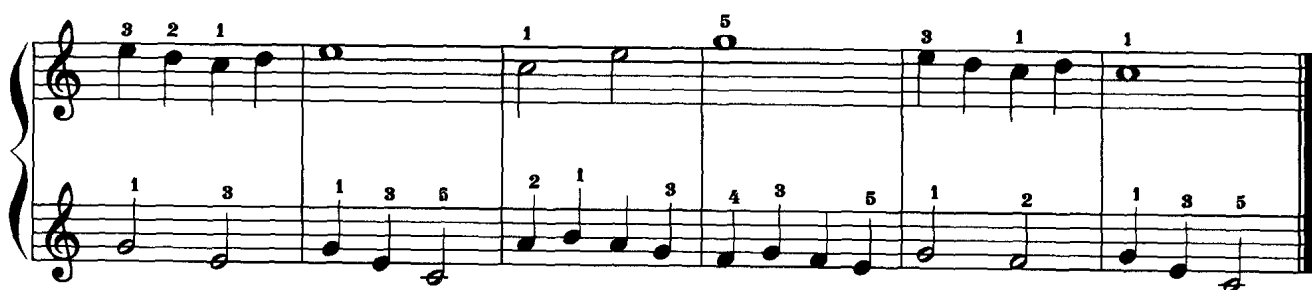
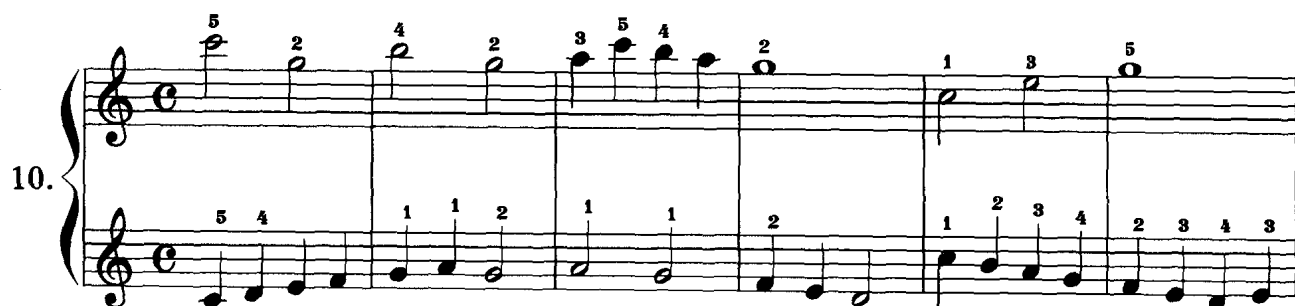
提示:

尽快认识、唱准谱上各音及它们对应的琴键,看谱弹琴,不背谱。先单手慢练再双手合。

提示:

1. 指号所对应的音及琴键均发生变化,要尽快认准音,找到该弹的键子。
2. 左手“3”指弹“la”,手以此为中心移过来,继续使用顺指法,认音找键。
3. 先单手,后双手,看准音,找准键,慢速练。

提示:

1. 本曲有一定难度,要按照先单手后双手慢速练习的原则进行,先认音,后找键,唱、弹同步进行。左手按指号进行移动。
2. 现阶段要养成看谱弹琴的习惯,暂不背谱。
3. 注意非连音奏法的动作及手型是否正确。

第二课 连音奏法

一、知识

(一)连音

标有连线的音称作连音,连音要不间断、连贯地(Legato)进行演奏。连音可以是两个音,也可以是几个音或一个短句、一个乐句。如下例:

声乐作品的一字多音,器乐作品一弓、一口气奏许多音,这些音上都标有连线。其共同特点就是连线之内的各连音要唱(奏)得圆滑、连贯。连线与连线之间的空隙处,为换气、换弓的地方。

钢琴作品也同样使用连线,连线之内的各音也同样要连续不断地演奏,也需要“换气”“换弓”,即抬手。

(二)连音奏法

这种奏法是钢琴弹奏的最基本奏法。可以说手在琴上弹奏音乐作品,大部分时间是在进行连奏,所以,连奏是钢琴弹奏的重要基本功。连奏的速度可分为慢速、中速和快速。初学者一定要先练好慢速的连音奏法。打好基础,使每个手指都能得到独立的锻炼,将来快速弹奏时才会有颗粒感。

慢速连音奏法的要领是:

1.“高抬指”“弹下去”“连起来”是连音奏法的三步曲。

2.连线的第一个音要用非连音奏法抬手来弹,但弹响不再抬手,随即进行连音奏法的“高抬指”,所谓高抬指是指以连线内弹第一个音的手指为支撑点,使该抬的手指,在正确手型基础上,弯曲地向上抬,(不能伸直向上抬)相邻的其它手指也随之弯曲地抬起,越高越好。高抬指的动作自然放松,不僵硬。

图6 正确的抬指

图7 不正确的抬指

3.弹下去 当手指抬到一定的高度之后,随即自然地弹下去(不是按下去),指尖触键。在弹响的同时,手型立即恢复原状,保持正确的弹奏手型。

4.连起来 当手型恢复正常后,立即抬起下一个该抬的手指(包括相邻的其它指),并且弹下去然后放松收回手型,如此,周而复始地将连线内每一个音都连贯地弹完,完成这组连音奏法。

5.抬起手腕 当连线内最后一个连音奏完时,随着手指弹下去的反弹力,将手腕放松地抬起(此动作与非连音奏法的抬手完全相同),这个抬手动作即是钢琴的“呼吸换气”。表示一个短句、一个乐句“唱”完了,需要“换一口气了”。这个抬手动作往往被初学者忽视,不论是音型还是短句、乐句,就是不抬手(换气),真可谓“一气呵成了”,让听者为之憋气。初学者一定要养成按连线的起止进行“换气”(抬手)的良好习惯。

6.当初学者已熟练地掌握慢速连音奏法之后,在适当的练习曲中可以进行中速或快速的连音奏法。手指不必抬得太高,在稍离琴键的同时一起一落地交替进行,但颗粒感要强。如果速度过快,手指不离键,粘在一起,声音没有颗粒感,连成一片。这说明,快早了,慢速连音奏法的基本功没有练好,还需要加强高抬指的基本功练习。切记:基本功是在慢速中练成的;要想快,先要慢。

二、练习

11.

提示:

1.双手交替练习连音奏法。两小节为一个短句,每个短句的第一音,抬手弹奏,其它音用连音奏法弹奏。注意高抬指、弹下去、保持手型,再抬指弹奏的要领。别忘了,短句结束要抬手。

2.两手交替弹奏要衔接好。注意上下琴的抬手动作,要自然优美。

第二课 连音奏法